

Trabajo de Fin de Grado

LA CIUDAD DE LAS BESTIAS DISEÑO DE PERSONAJES Y CONCEPT ART

CARLOS VELÁZQUEZ AYALA
Grado en Comunicación Audiovisual

Tutor:
Francisco Perales Bazo

Curso académico: 2017/2018

LA CIUDAD DE LAS BESTIAS
DISEÑO DE PERSONAJES Y CONCEPT ART

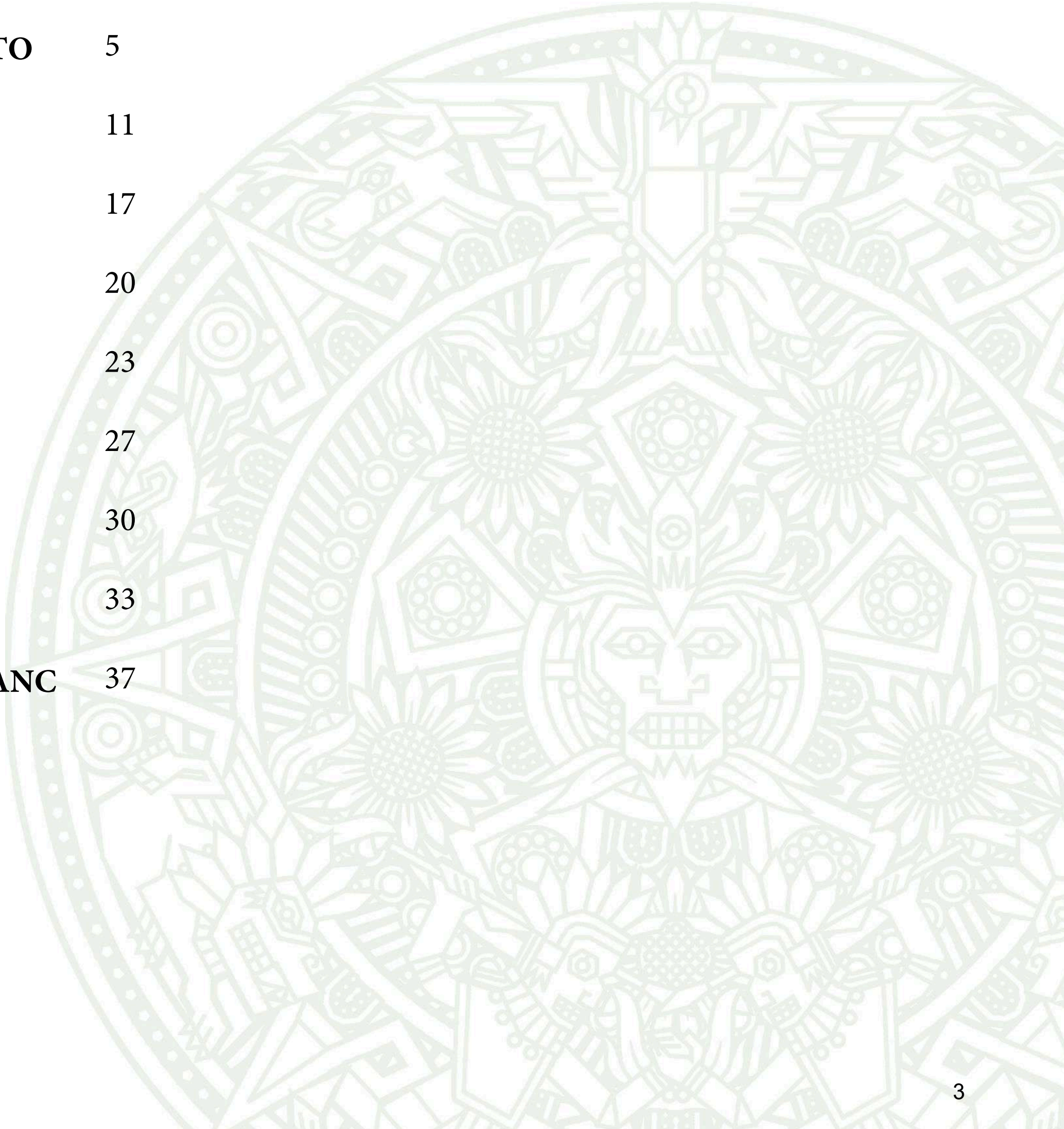
COPYRIGHT © 2018. CARLOS VELÁZQUEZ AYALA
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

CÓDIGO DE REGISTRO: 1809108327274

SEVILLA, ANDALUCÍA. 2018

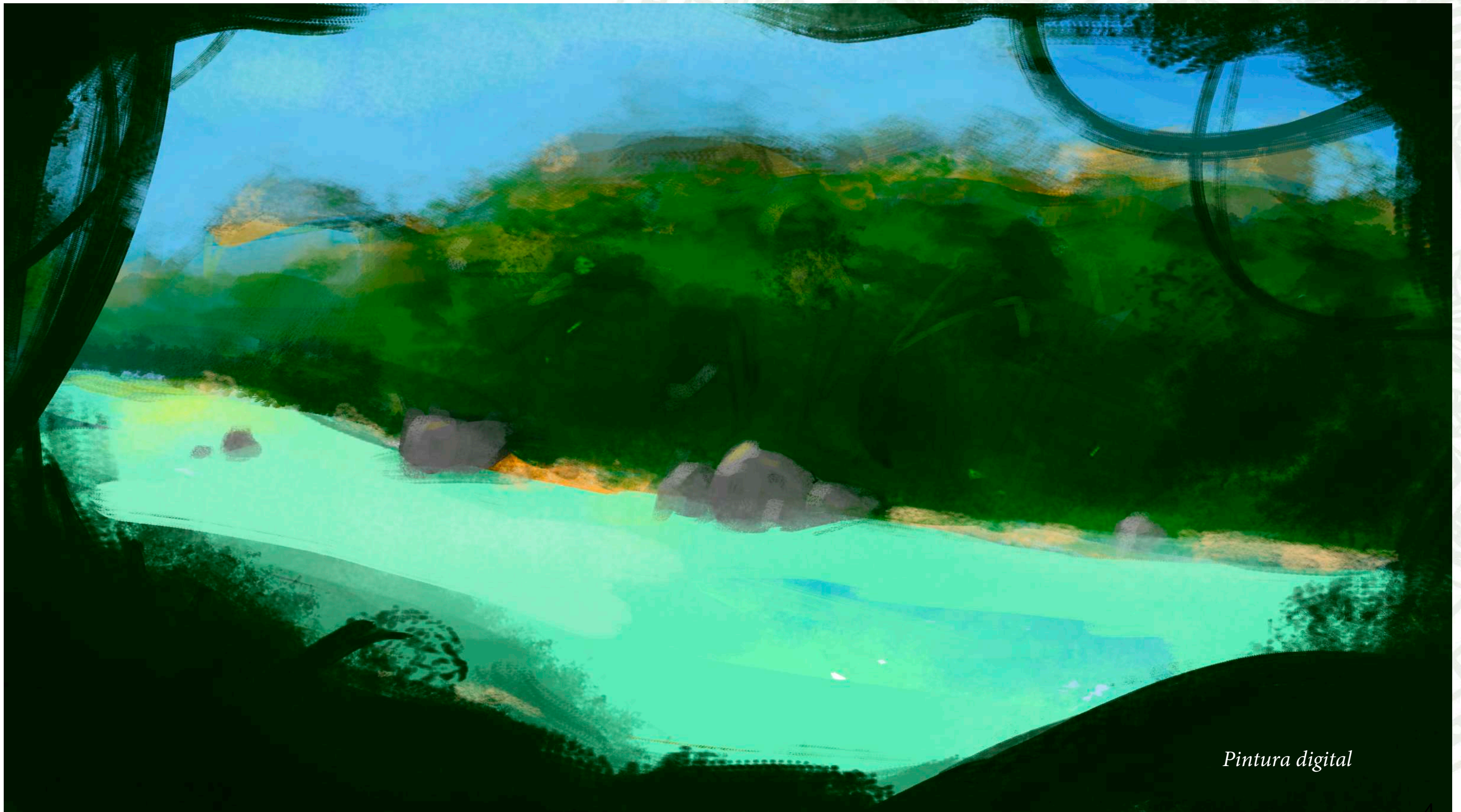

INTRODUCCIÓN	4
PLANTEAMIENTO	5
ALEX	11
NADIA	17
KATE	20
BOROBÁ	23
WALIMAI	27
LA BESTIA	30
CESAR SANTOS	33
LUDOVIC LEBLANC	37

Esta es una historia pensada para jóvenes que están dejando de ser niños, comienzan a adentrarse en la etapa adulta y descubren la maldad y la codicia de las personas. Podría entenderse esta novela como una crítica a la civilización occidental, que únicamente entiende como correcto su modo de vida, tachando otras culturas más antiguas, que han sobrevivido miles de años sin su ayuda, de necesitarles para “avanzar”. Trata de la explotación de la naturaleza para fines económicos sin prestar atención a las consecuencias medioambientales, a las pérdidas culturales o a la destrucción de otros asentamientos humanos. Todo desde la perspectiva de un niño de quince años, que ya se considera adulto y quiere hacerse valer y demostrar que él también puede aportar su granito de arena.

Durante todo el libro vemos la historia dividida en dos mundos; nada más empezar dejamos atrás el mundo occidental, la civilización, los edificios grises y el frío para adentrarnos en la verde espesura, en cabañas de madera y el bochorno del clima tropical en la selva amazónica. El mundo inocente de los niños, protagonizado por Alex y Nadia frente al mundo adulto de Kate y Cesar Santos, el mundo mágico de los indios frente al materialismo de Ludovic Leblanc. Estas separaciones deben ser visualmente reconocibles gracias a los colores y las formas, el diseño de cada personaje, el entorno y los props, aunque fuesen los mismos, lucirían de forma diferente en Nueva York que en mitad de la amazonia.

Pintura digital

OBJETIVO DEL TRABAJO

El propósito de este proyecto es simular el primer eslabón del departamento de arte en la concepción la hipotética adaptación cinematográfica en animación digital de la novela: La ciudad de las bestias (2002), de Isabel Allende. Mi trabajo sería un primer diseño de los personajes principales y realizar diferentes *concepts arts* que ilustren la película.

SINOPSIS

Alex es un chico de quince años que debido a la enfermedad de su madre, debe irse a vivir con su abuela, Kate, una periodista y aventurera que lo llevará hasta las profundidades del Amazonas para averiguar la verdad acerca de una criatura misteriosa que ha acabado ya con la vida de varias personas. En la selva conocerá a Nadia una chica amiga de los indios que junto a su mono Borobá lo ayudará a salir de numerosos peligros. '

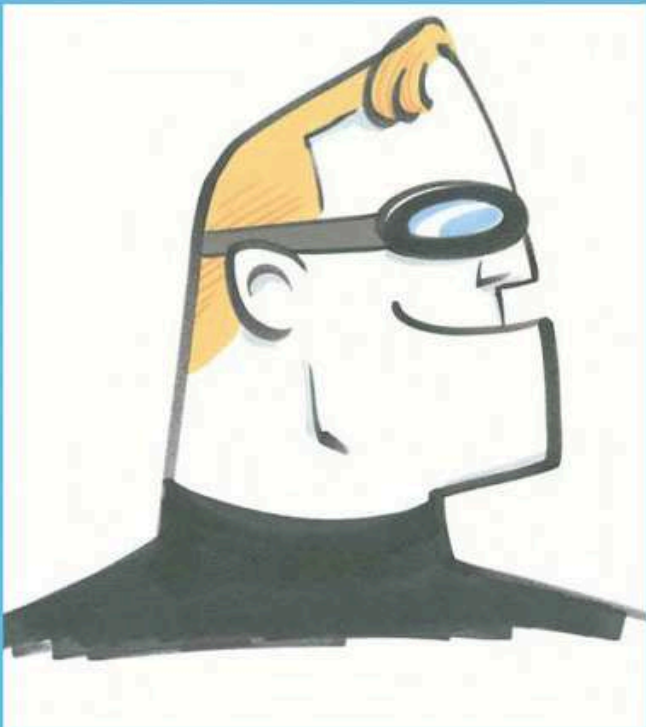
PORQUÉ LA CIUDAD DE LAS BESTIAS.

Este libro de la reconocida Isabel Allende es una aventura juvenil, perfectamente adaptable al formato cinematográfico digital, siguiendo el camino otras adaptaciones como son la mayoría de los clásicos Disney como El libro de la selva, La Cenicienta, Blancanieves... u otras más modernas como Enredados. El punto de diferencia lo marcaría su carácter de novela, que se saldría de la línea seguida hasta ahora que se centra en leyendas, cuentos y fábulas.

Además, La Ciudad de las Bestias es la primera de los libros de una trilogía; Las Memorias del Águila y el Jaguar, seguida por El reino del dragón de oro y El bosque de los pigmeos.

TODAS LAS OBRAS HAN SIDO REALIZADAS POR MI
SALVO LOS EJEMPLOS O REFERENCIAS, LOS CUALES INDICAN SU AUTOR ORIGINAL, ASI COMO TÉCNICA Y FECHA.

Para la realización de este trabajo me he inspirado en la serie de libros “The art of: ...” que Disney – Pixar ha sacado sobre la preproducción artística de sus películas, mostrando los primeros diseños, dibujos originales y collages hecho por los decenas de artistas diferentes que trabajaron en esa primera parte de las obras.

clockwise from top left:
TONY FUCILE, 1993
pencil, 11 x 14" (detail)
LOU ROMANO, 1999
gouache, 6 x 7.75" (detail)
TONY FUCILE, 2000
pencil, 5 x 5" (detail)
TEDDY NEWTON, 2000
marker, 6.5 x 9"

Brenda Chapman | Ink | 2006

Brenda Chapman | Pencil | 2007

Pete Sohn | Pencil | 2005

Daniel López Muñoz | Pencil | 2008

Kevin Nelson | Digital

Kevin Nelson | Digital

Arriba Dcha: The Art of Brave, Abajo Dcha: The Art of Tangled,
Izquierda: The Art of The Incredibles.

ALEX

Alexander Cold tiene quince años y vive con sus 2 hermanas y sus padres en alguna ciudad de Estados Unidos, pero al enfermar su madre de cáncer, este debe irse a vivir con su abuela Kate...

Alex es un adolescente promedio al que no le gustan las clases, se pelea con sus hermanas y está enamorado de una chica del colegio que no le hace ningún caso. Las únicas dos cosas que realmente le gustan y verdaderamente hace bien son escalar con su padre los picos más altos del país y sentirse vivo de verdad y tocar la flauta para llegar a ser algún día un músico tan famoso como lo fue su abuelo.

Grafito

Grafito

Grafito

Pintura digital

Grafito

Aunque Alex es el protagonista de esta historia, Allende nos da una muy breve descripción física de él. Sabemos que lleva gafas pero que nada más llegar al Amazonas las rompe y en cuanto a la ropa la única descripción es durante su breve paso por Nueva York, donde es invierno y nos cuenta que lleva un gran abrigo, tras esto, lo único que sabemos es que una vez en la selva, Nadia le recomienda ir descalzo antes que con botas (contradiendo al “prestigioso” Ludovic Leblanc) para no andar todo el día con los pies húmedo y evitar los hongos. Conociendo el clima tropical de la zona por la que se mueven los personajes (Manaos, Brasil), es de suponer que por el calor y la alta humedad Alex vaya en manga corta y pantalones cortos, con colores vivos (al contrario que los adultos) y una camiseta blanca que llevara a juego con su abuela Kate. En esta camiseta veremos un número o algún detalle en color naranja, el opuesto cromático al abundante verde de la selva, que lo hará siempre fácil de localizar.

Ilustración digital

Grafito

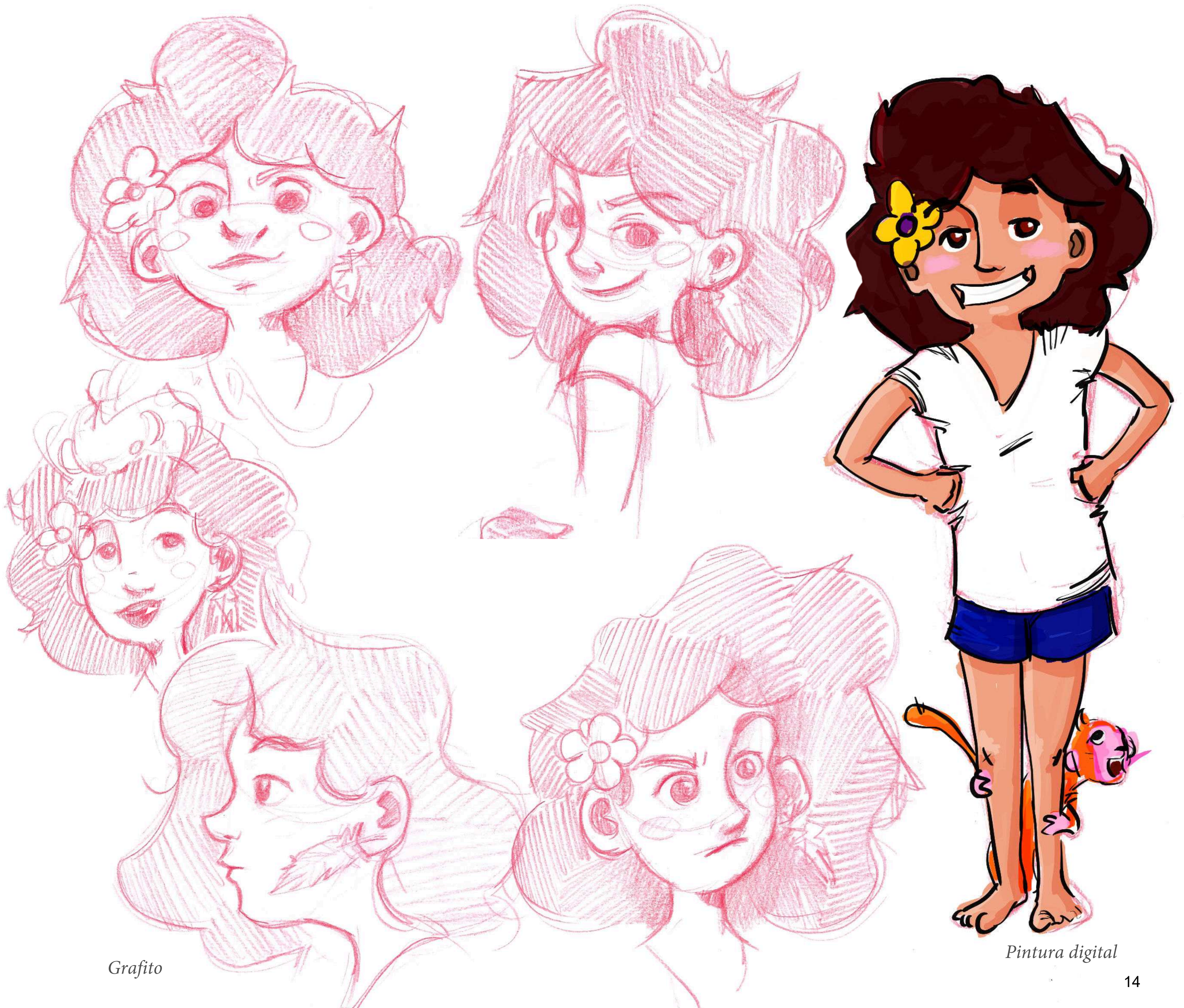
Tinta

NADIA

Nadia es la hija de Cesar Santos, guía de la expedición. Es uno de los personajes protagonistas junto con Alex. Tiene 12 años y va siempre acompañada de su inseparable mono, Borobá. El haber nacido y crecido en la jungla la ha convertido en una persona muy resuelta, confiada en si misma y con amplios conocimientos sobre los indios, pero experiencias con cazadores furtivos y expediciones de busca tesoros la han hecho reticente y desconfiada hacia todos los extranjeros que no conoce.

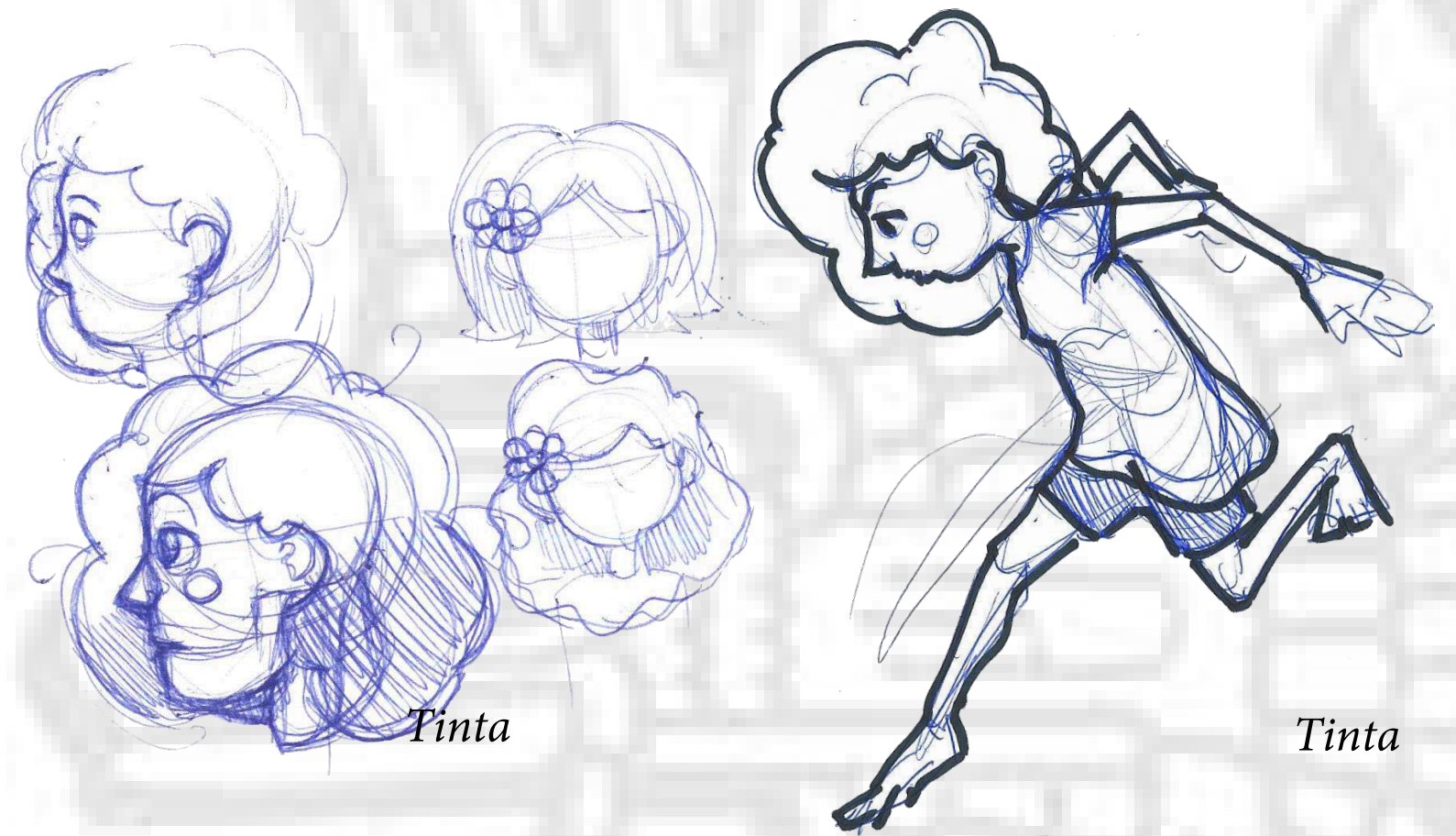
Tinta y color digital

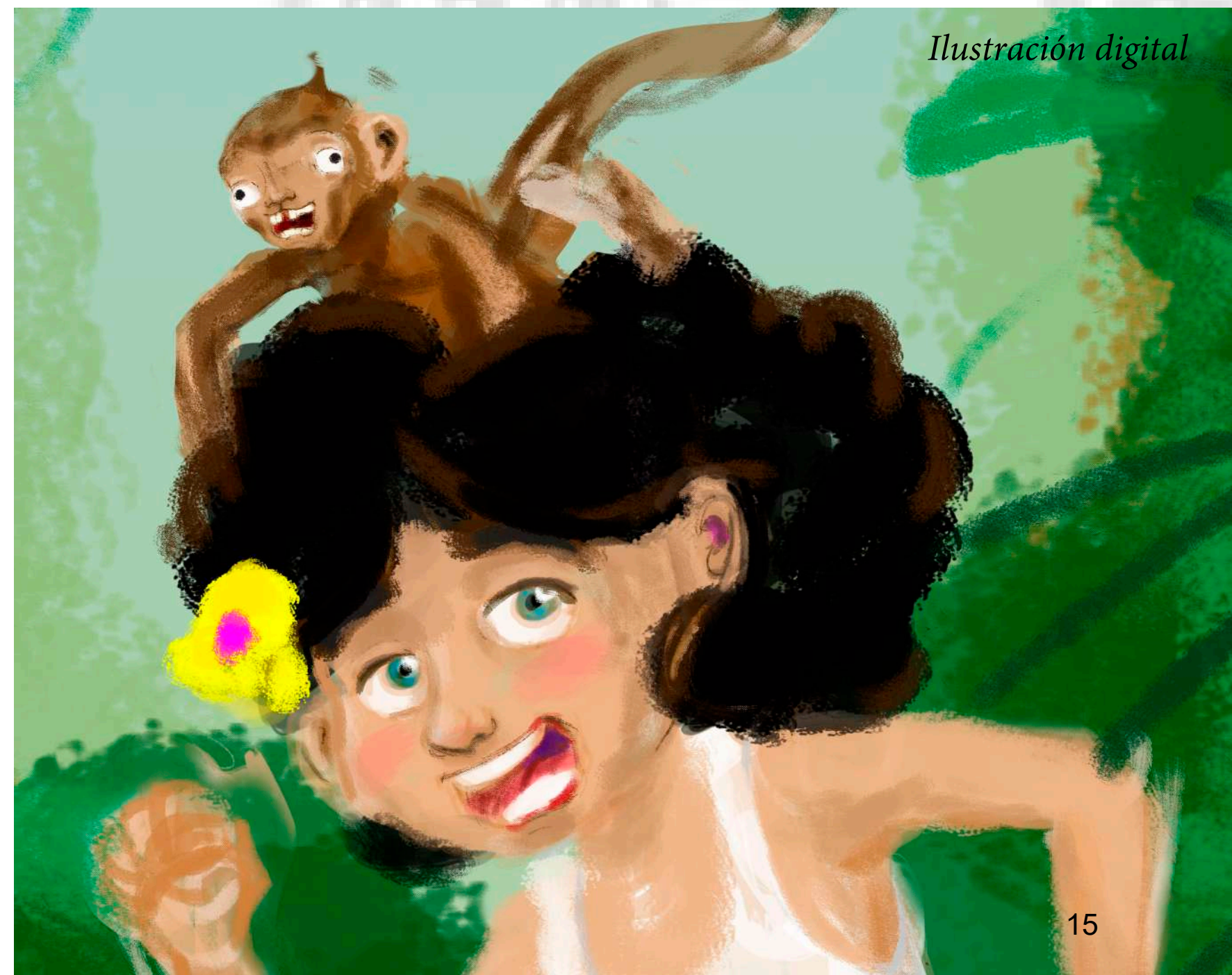
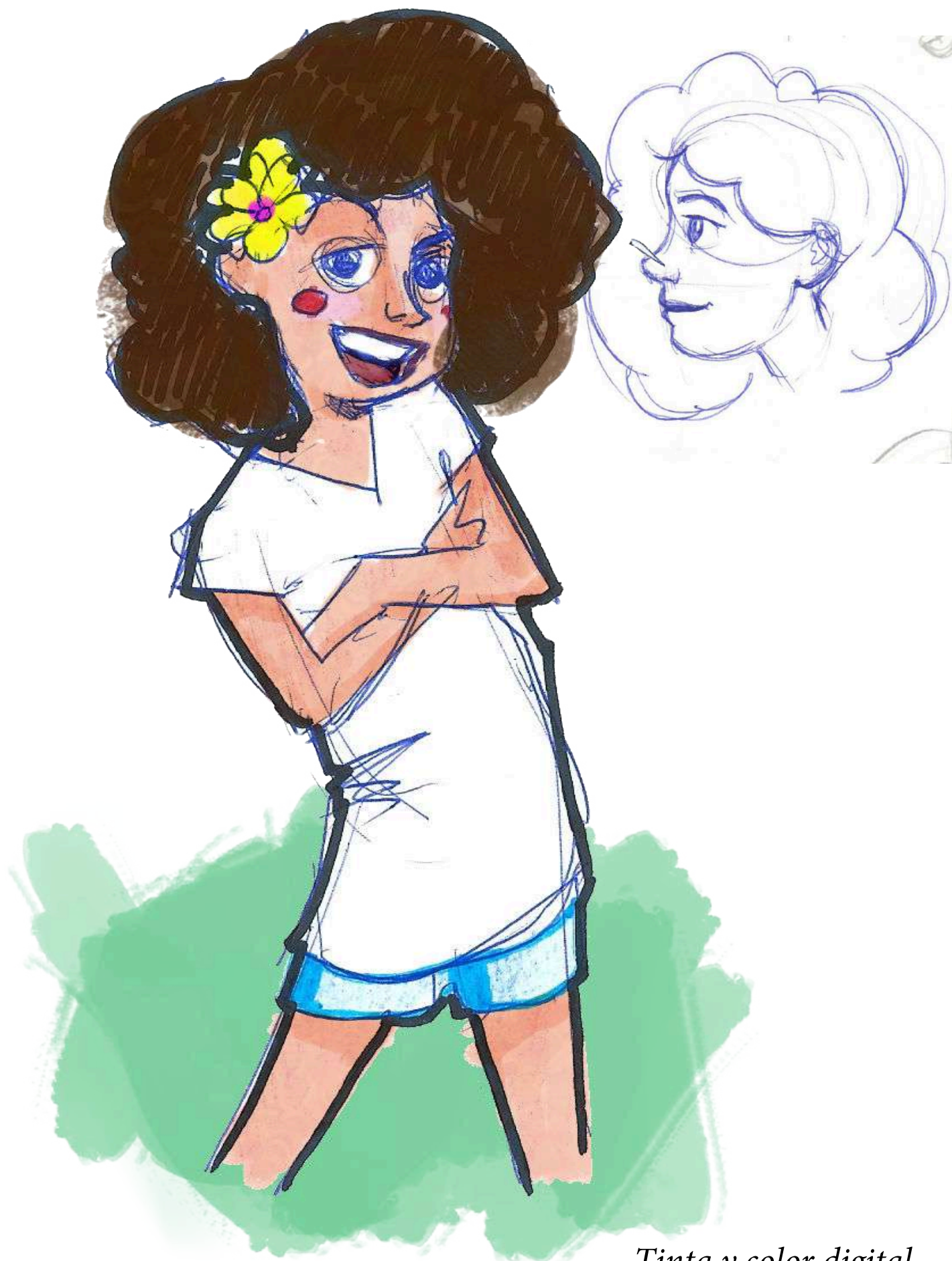
Grafito

Pintura digital

Es importante a la hora del desarrollo visual de un personaje que estos primeros bocetos no se hagan siempre con un mismo estilo o estética para así no encasillarlo y poder captar mejor su esencia, que seria aquello común en todos los dibujos, sin importancia del estilo o la técnica. Por esto y por lo que pueda aportar cada uno, normalmente es un trabajo de que realizan varios artistas, aportando cada uno su visión de la personalidad del individuo.

"Tenía el cabello crespo y alborotado, desteñado por el sol, los ojos y la piel color miel; vestía shorts, camiseta y unas chancletas de plástico. Llevaba varias tiras de colores atadas a las muñecas, una flor amarilla sobre una oreja y una larga pluma verde atravesada en el lóbulo de la otra..."

REFERENCIAS

Como referencias para el personaje de Nadia he tomado dibujos de películas actuales con personajes similares, como son Moana y Mérida (*Brave*).

Tres son los elementos claves de Nadia: el pelo alborotado, la flor amarilla en una oreja y la pluma como pendiente en la otra. Jugando con esto, llegue al diseño "final". Nadia no tiene ropa de aventurera ni de marcas famosas ni falta que le hace, cuando no va descalza únicamente lleva unas chancas de plástico y por ropa una camiseta y unas calzones que imagine de colores vivos acorde con la personalidad del personaje.

Brenda Chapman | Ink | 2006

Bill Schwab | digital

Bill Schwab | digital

Steve Purcell | Acrylic | 2005

"...En ambas orilla del río la selva de alzaba amenazadoramente. Las órdenes del del capitán fueron claras: no alejarse bajo ningún motivo, porque bosque adentro se pierde el sentido de la orientación..."

KATE

"...era flaca y musculosa, pura fibra y piel curtida por la intemperie; sus ojos azules, que habían visto mucho mundo eran fríos como puñales, el cabello gris, que ella misma se cortaba a tijeretazos sin mirarse al espejo, se paraba en todas direcciones, como si jamás se lo hubiera peinado. Se jactaba de sus dientes, grandes y fuertes (...). Bebía vodka y fumaba tabaco negro en una pipa de marinero. Invierno y verano se vestía con los mismos pantalones bolsudos y un chaleco sin mangas con bolsillos por todos lados, donde llevaba lo indispensable (...)"

Tinta y acuarelas

Grafito y
color digital

Kate Cold es la abuela de Alex, madre de su padre, una escritora/periodista/aventurera que hará todo lo posible por conseguir averiguar la verdad sobre el monstruo. Cuando le encargan cuidar de Alex ella parece ser una persona estrafalaria y distante, que no cuida de su nieto, nada mas lejos de la realidad, es consciente de la riesgos del viaje y quiere prepararlo para que pueda afrontarlos todos, eso si, siempre dentro de una coraza de desinterés.

Grafito y acuarela

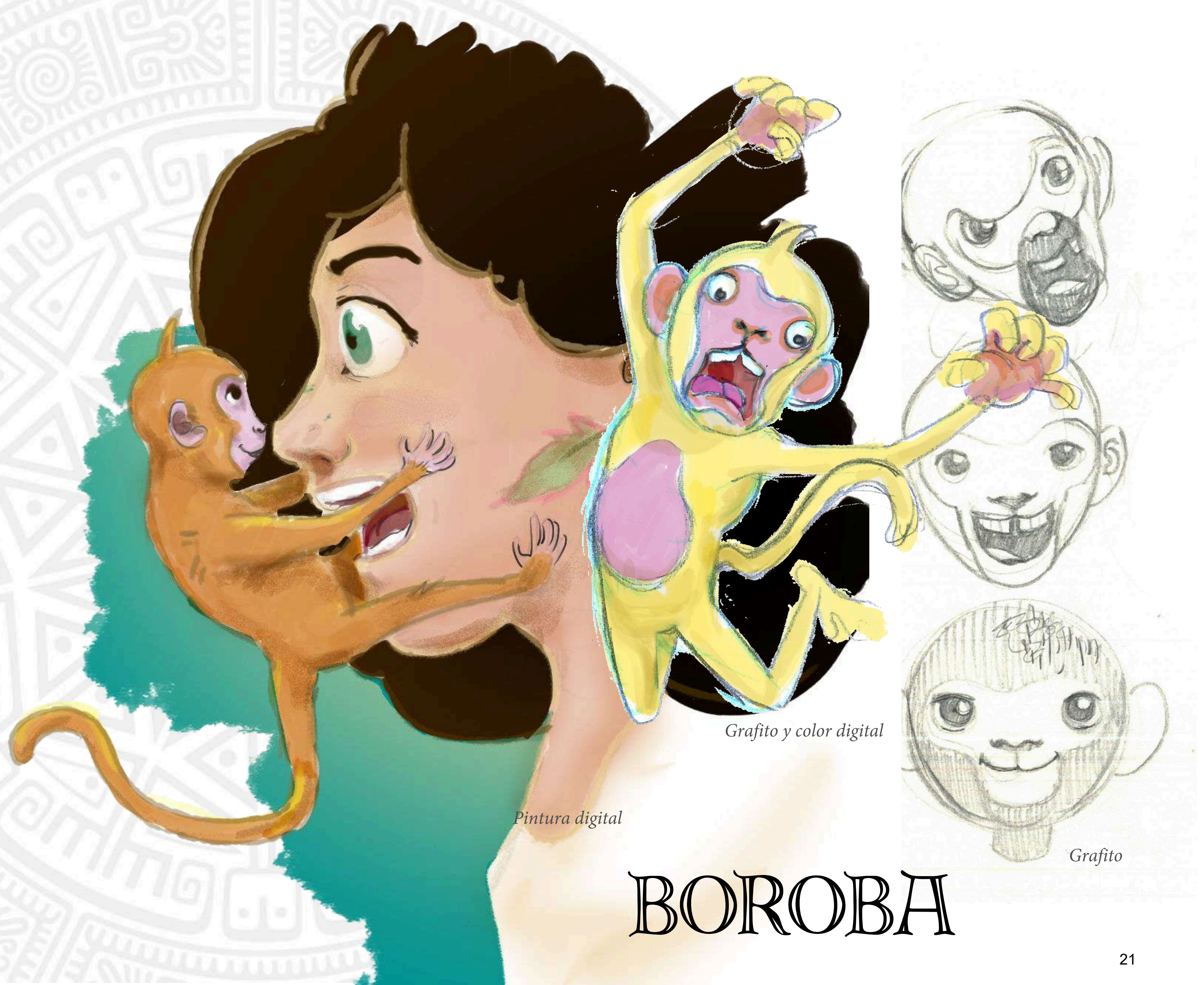
Al estar tan acostumbrada a los viajes, a la vida nómada y que le pasen todo tipo de acontecimientos tiene un vestuario muy específico, como es el chaleco sin mangas multibolsillos o los pantalones bombachos también con muchos bolsillos para cargar con todo lo que pueda ser útil pero nada mas.

Grafito

*“Ante él se alzaban los misteriosos y solitarios tepuis,
como construcciones de otro planeta”*

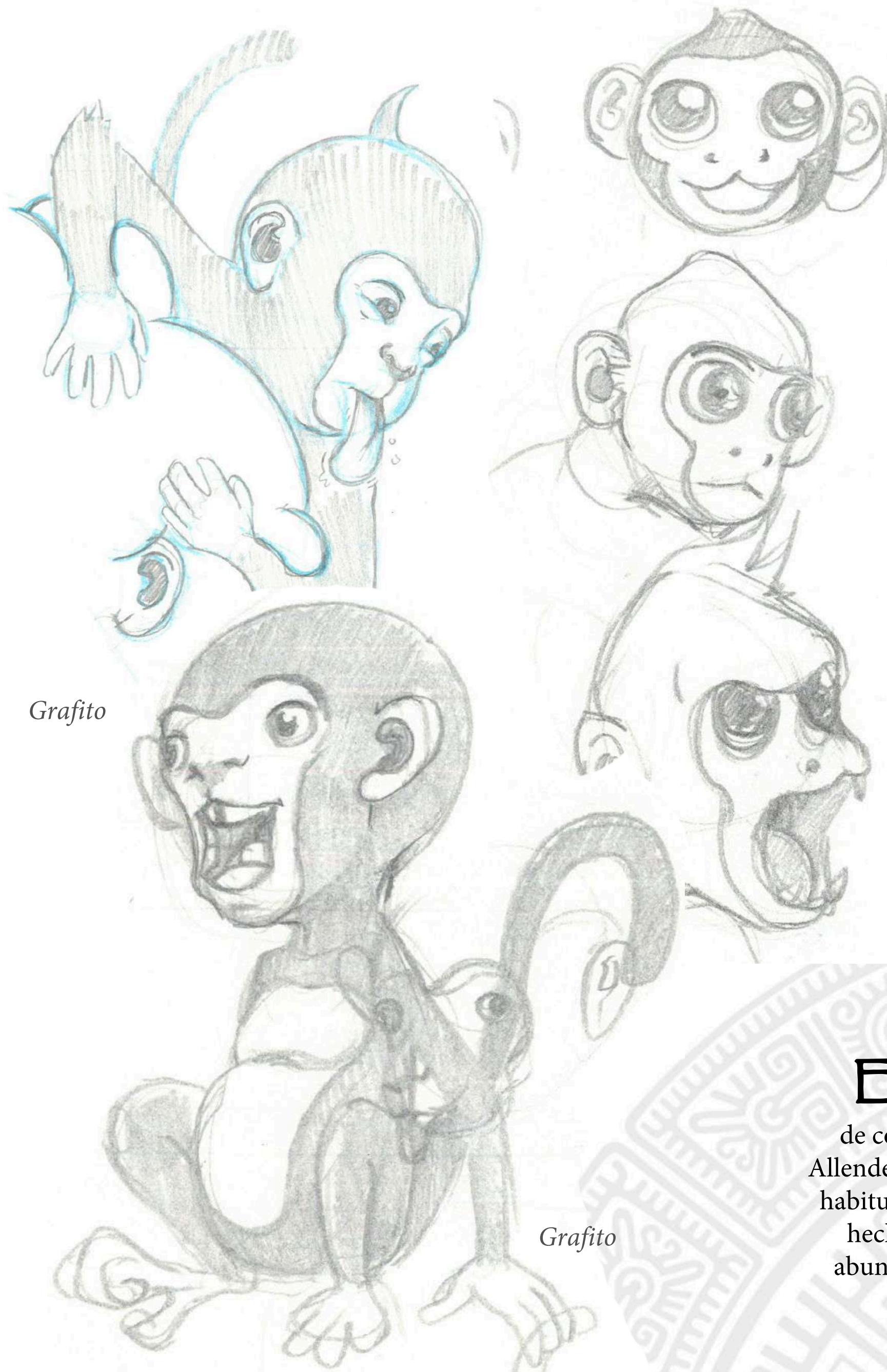

Pintura digital

Grafito y color digital

Grafito

BOROBÁ

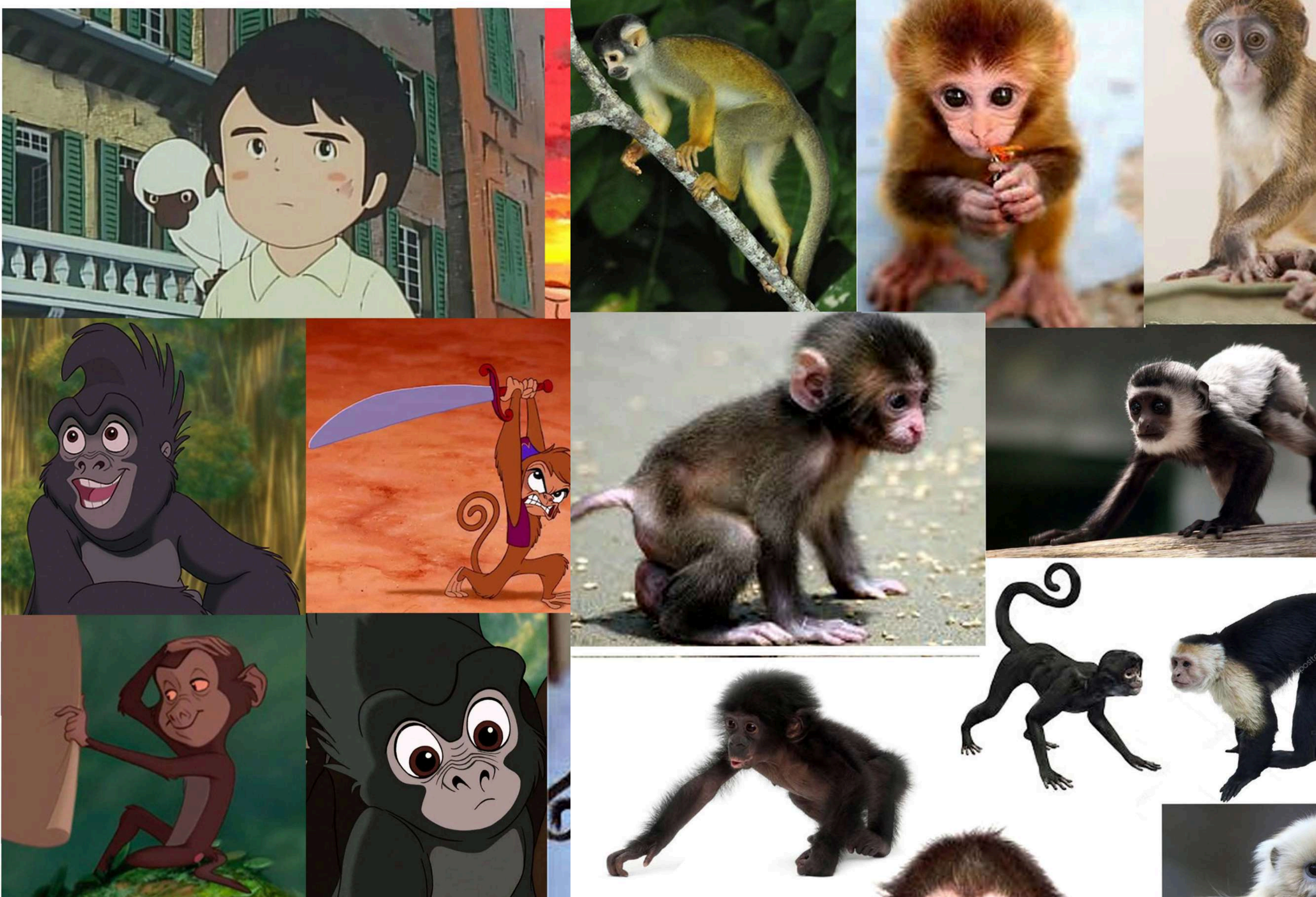
Grafito

Grafito

Pintura digital

Es el inseparable mono de Nadia. Originalmente Borobá era un monito de color negro, esa es la única descripción que podemos leer en la novela de Allende. Para mi diseño he decidido cambiarle el color, inspirándome en razas habituales de la zona amazónica (como es el mono ardilla) donde suceden los hechos, me decanté por un color anaranjado, que llame la atención entre el abundante verde y para darle un toque más lindo o bonito, como si fuera un bebe, las zonas sin pelos (rostro y manos) son de un color rosado.

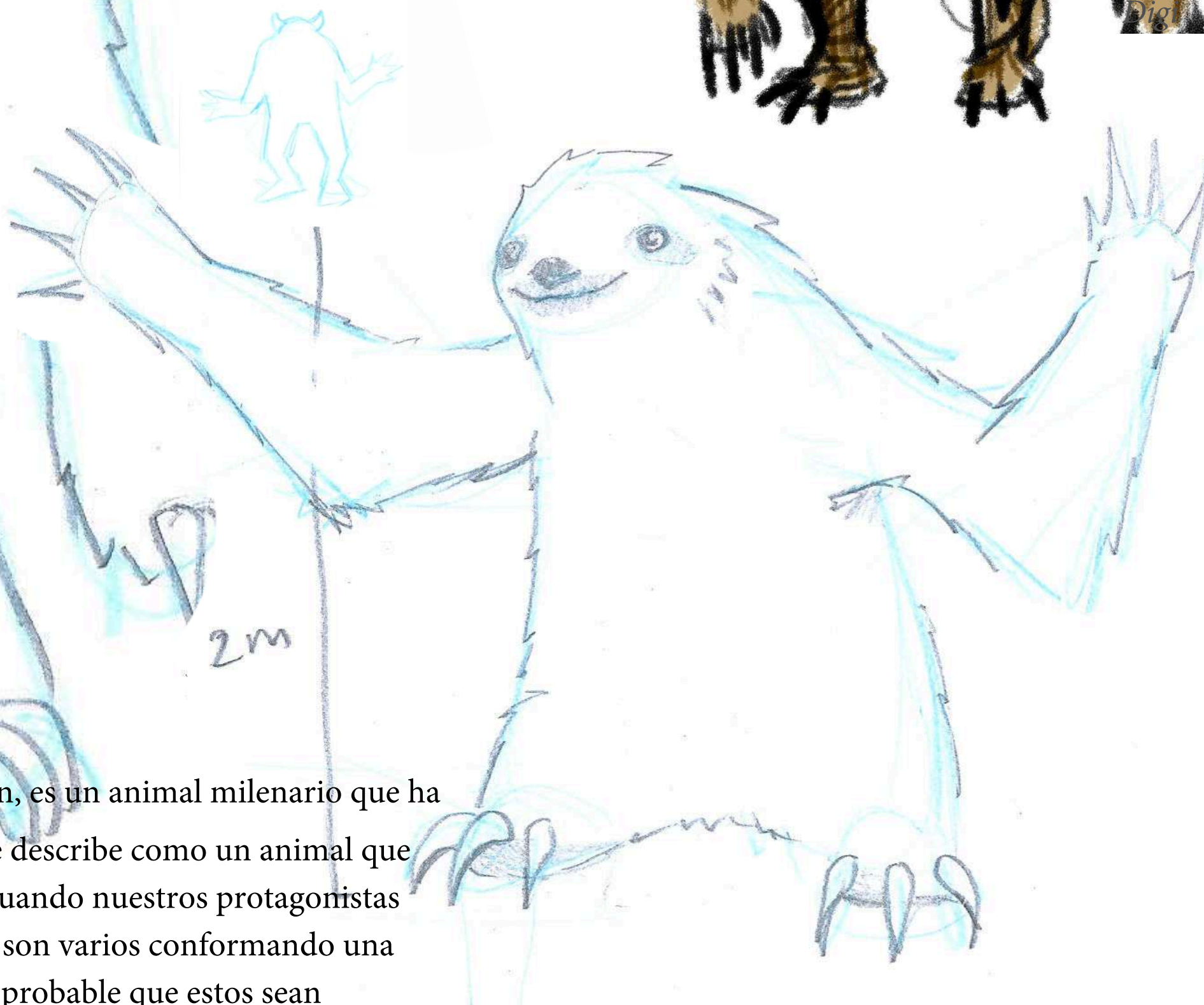

Tras documentarme y buscar inspiración en otros monos de película (Abú, Terk, Amedio...), decidí que tenía que tener algo característico y antropomorfo, así di con el mechón sobre saliente en la coronilla y las paletas separadas que le dan un aspecto más travieso. La silueta del rostro, por encima de los ojos servirá como unas cejas humanas que se mueven para facilitar las expresiones.

LA BESTIA

La denominada bestia y objeto de la expedición, es un animal milenario que ha quedado recluido en los remotos tepuis del Amazonas. Se le describe como un animal que anda sobre dos patas y que mide más de 2 metros de alto, cuando nuestros protagonistas consiguen verlo dentro del tepui descubren que en verdad son varios conformando una manada y según Nadia, le recuerdan a un perezoso, siendo probable que estos sean antepasados de dichos animales, que se mueven con igual lentitud. Sorprendentemente tienen un idioma que solo Walimai es capaz de comprender y que les va traduciendo a los niños.

Lo que ha hecho imposible de ver a estos animales que aun siendo tan lentos son capaces de acabar con humanos armados sin que estos lleguen a verlos siquiera, es la capacidad de emitir, a voluntad, tal hedionda fragancia que quien lo huele se desmaya.

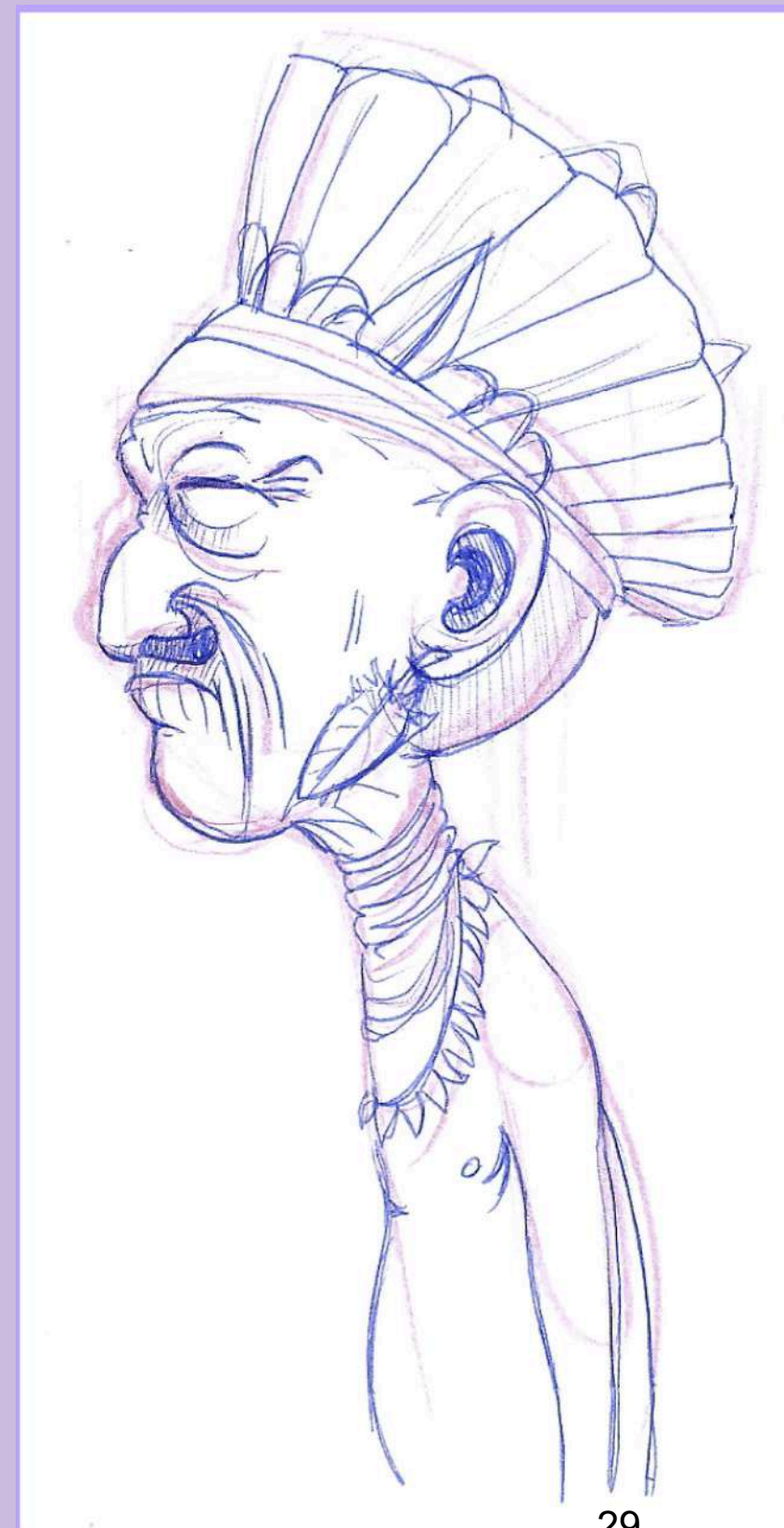
Mi diseño está claramente inspirado en los perezosos, aunque se distinguen de ellos en el tamaño, su postura erguida y los brazos más largos. Contra todo pronóstico para los personajes del libro, los cuales esperaban una fiera violenta, estos animales tienen un rostro afable y tranquilo, que solo se muestra voraz en caso de necesidad, de hecho, son animales que siguen una dieta principalmente vegetariana.

WALIMAI

"(...) pudo ver a la luz de la luna a un hombre increíblemente anciano. Parecía haber vivido siglos a pesar de su postura erguida y sus movimientos ágiles. Era muy pequeño, Alex calculó que medía menos que su hermana Nicole, quien solo tenía nueve años. Usaba un breve delantal de fibra vegetal y una docena de collares de conchas, semillas y dientes de jabalí cubriendo el pecho. La piel, arrugada como la de un milenario elefante, caía en pliegues sobre su frágil esqueleto. Llevaba una corta lanza, un bastón del cual colgaban una serie de bolsitas de piel..."

Walimai es un chamán que no pertenece a ninguna tribu en concreto, pero todas le respetan, nadie sabe su edad con exactitud aunque por su apariencia podría tener más de 100 años. En la novela va siempre acompañado de el espíritu de su esposa, que solo aquellos puros de corazón pueden verla. Si nos guiamos por el monomito de Joseph Campbell, Walimai aparecería en la tercera etapa, sería el tutor o ayudante mágico que guía al protagonista y le otorga algún tipo de talismán que lo ayudará más adelante.

Como hemos dicho, es un anciano de incontables años y muy bajito, en torno a un metro y medio ataviado con taparrabos e infinidad de collares conseguidos con los años y que le cuelgan del cuello junto con dientes de jabalí y semillas. Utiliza una lanza para apoyarse de la cual cuelgan un par de bolsitas de cuero de las que desconocemos su contenido. Aun siendo una persona tan mayor, Walimai tiene una fortaleza y una actitud muy fuerte, va siempre erguido y es capaz de cazar peces con las manos.

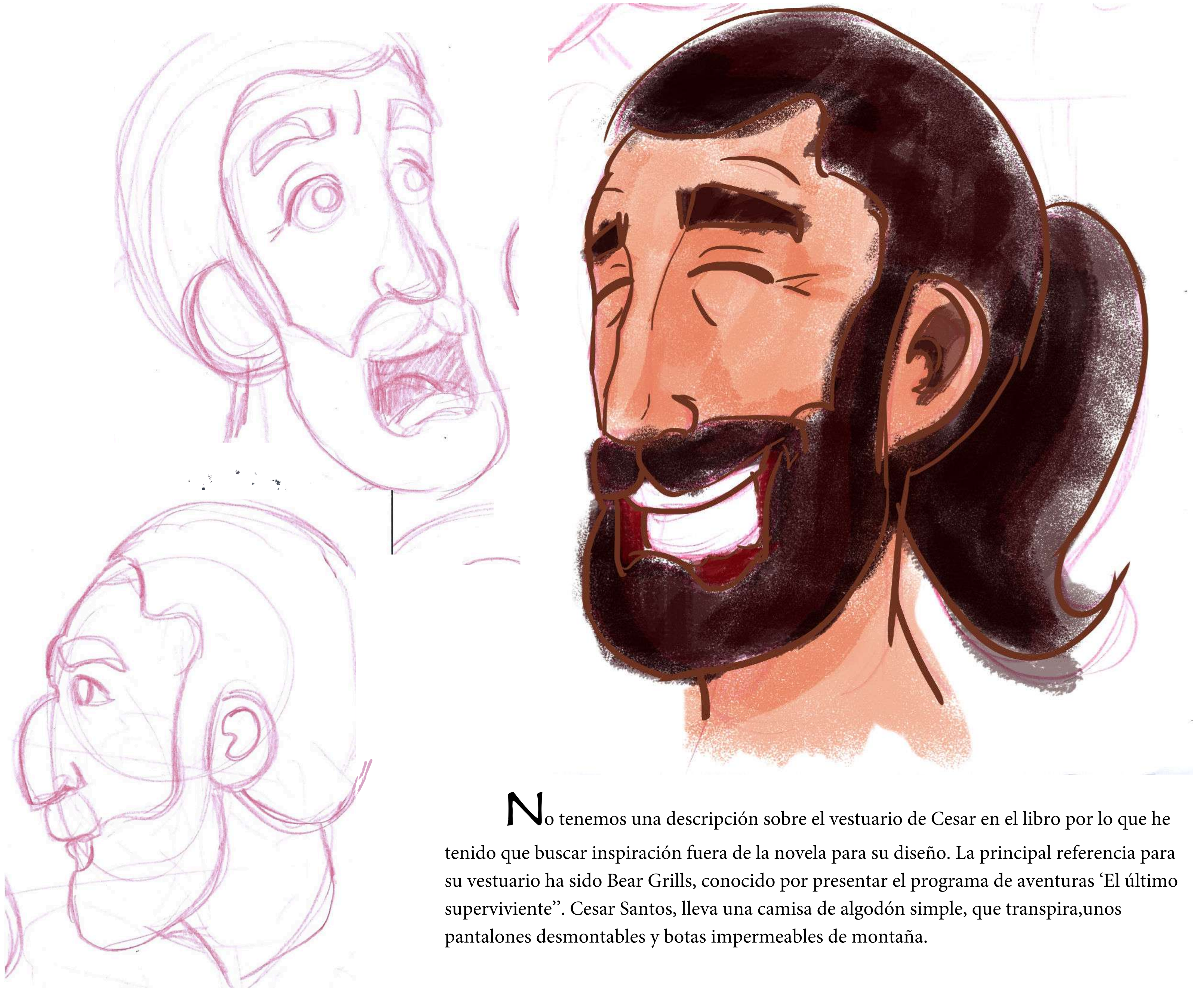

CESAR SANTOS

El padre de Nadia, Cesar Santos es el guia de la expedición. Tiene amplios conocimientos sobre la zona que van a explorar y los indios que allí viven. Su principal misión es que todos vuelvan sanos y salvos, pero no se amedrantará por cosas que echarían para atrás a los más valientes.

"(...) un hombre alto, con un perfil afilado de pájaro, facciones viriles y expresión abierta, la piel curtida por la intemperie y una melena oscura amarrada en una cola en la nuca."

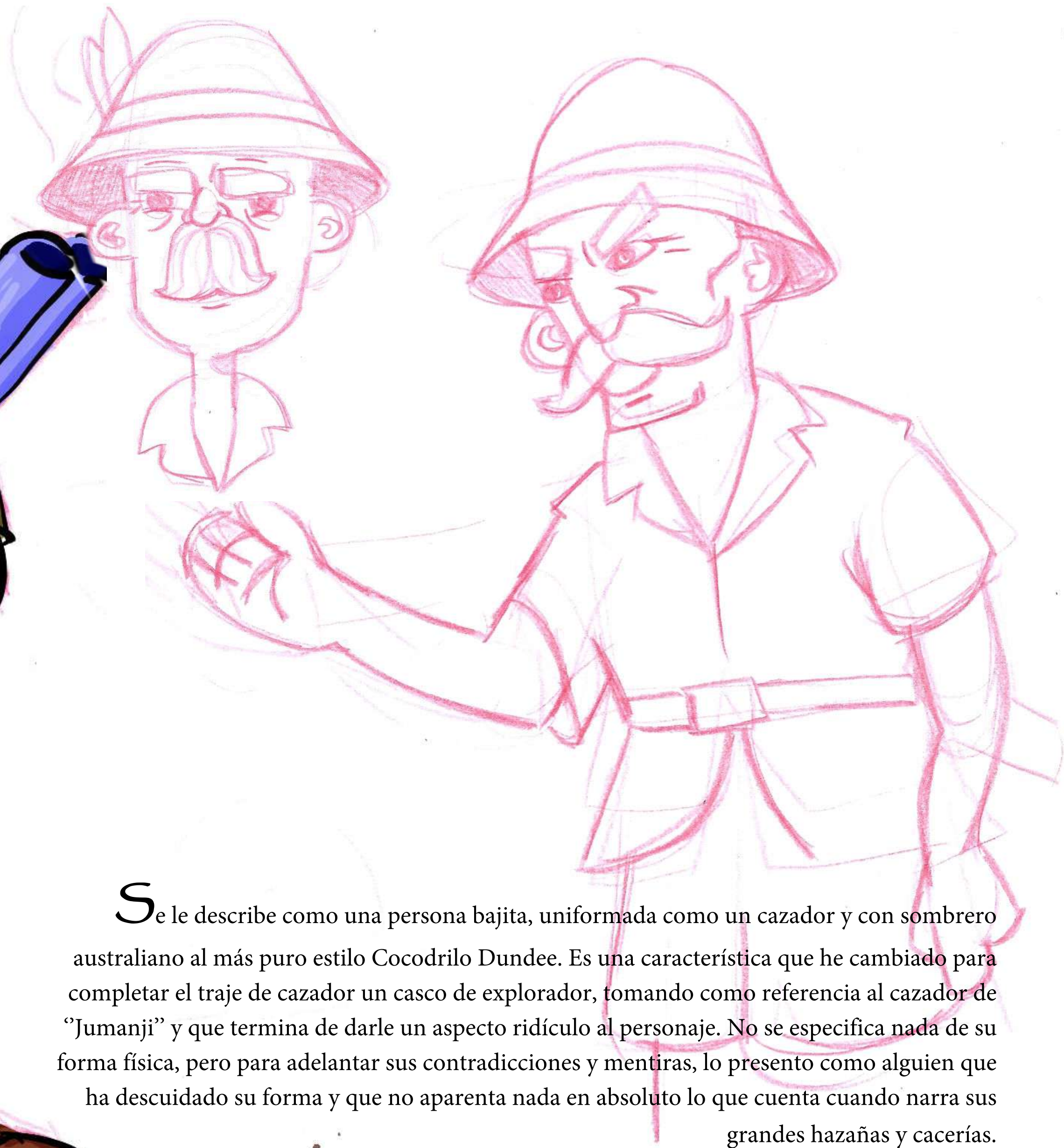
No tenemos una descripción sobre el vestuario de Cesar en el libro por lo que he tenido que buscar inspiración fuera de la novela para su diseño. La principal referencia para su vestuario ha sido Bear Grills, conocido por presentar el programa de aventuras ‘El último superviviente’. Cesar Santos, lleva una camisa de algodón simple, que transpira, unos pantalones desmontables y botas impermeables de montaña.

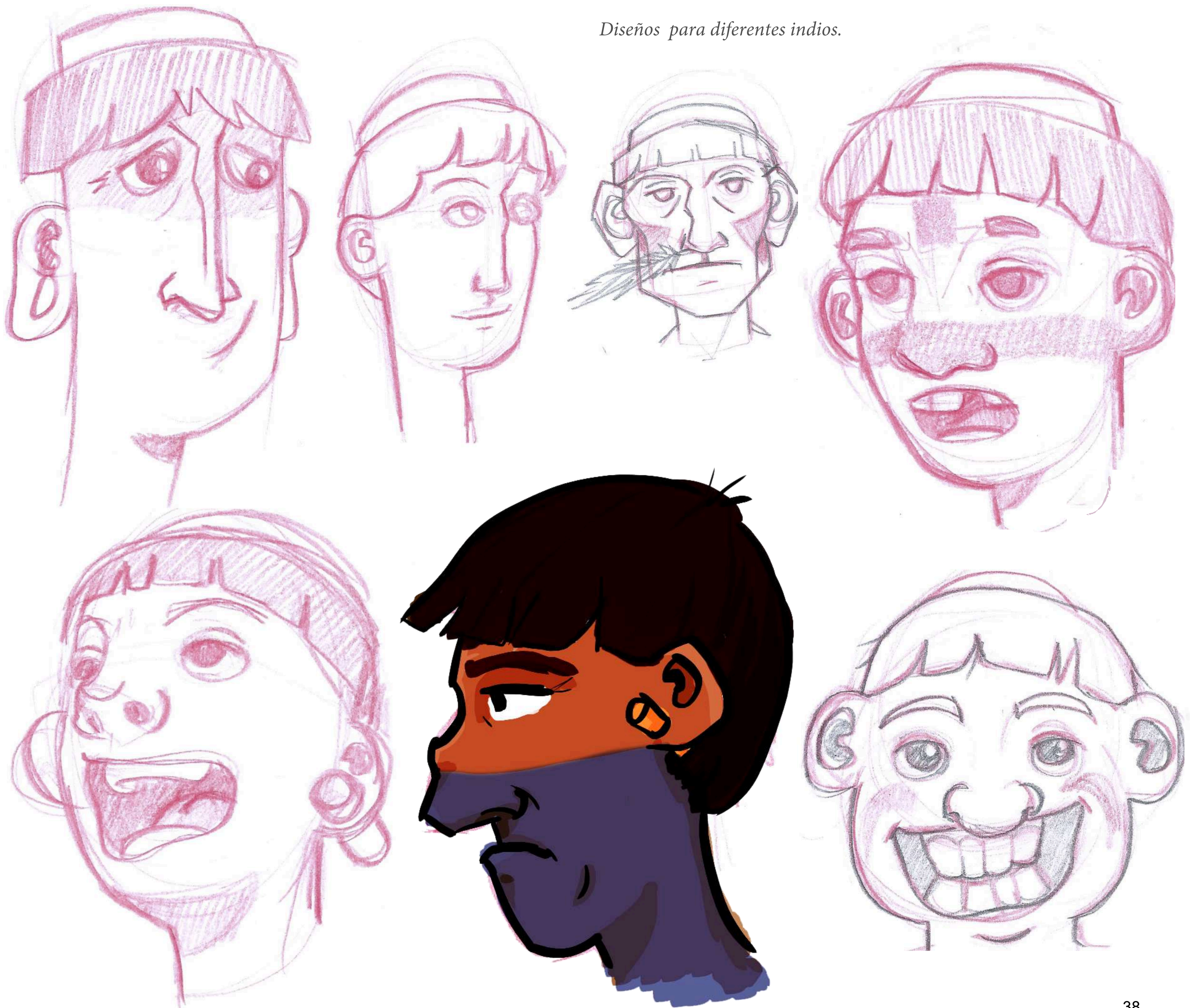
Ludovic Leblanc es un escritor que pasó una temporada en el Amazonas sobre la que escribió el libro que lo catapultó a la fama. Es un ferviente defensor de la naturaleza violenta de los indios y de la necesidad de emplear la fuerza bruta con ellos a falta de su capacidad de entendimiento. Ludovic no llega a ser el antagonista de la historia pero su coraza de valor y “sabiduría” se va rompiendo conforme avanzan hacia el interior de la selva hasta quedar demostrado que no es más que un cobarde que escribió un libro lleno de mentiras.

LUDOVIC LEBLANC

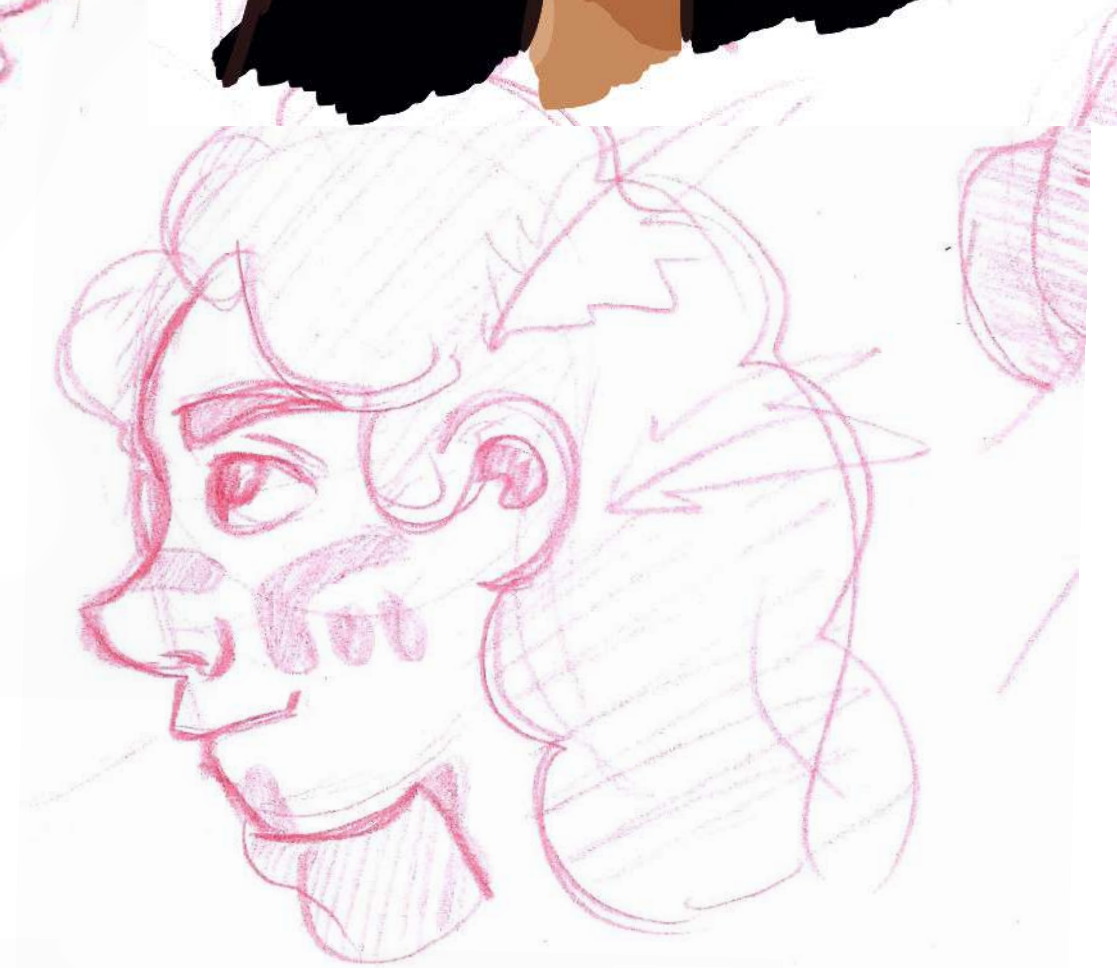
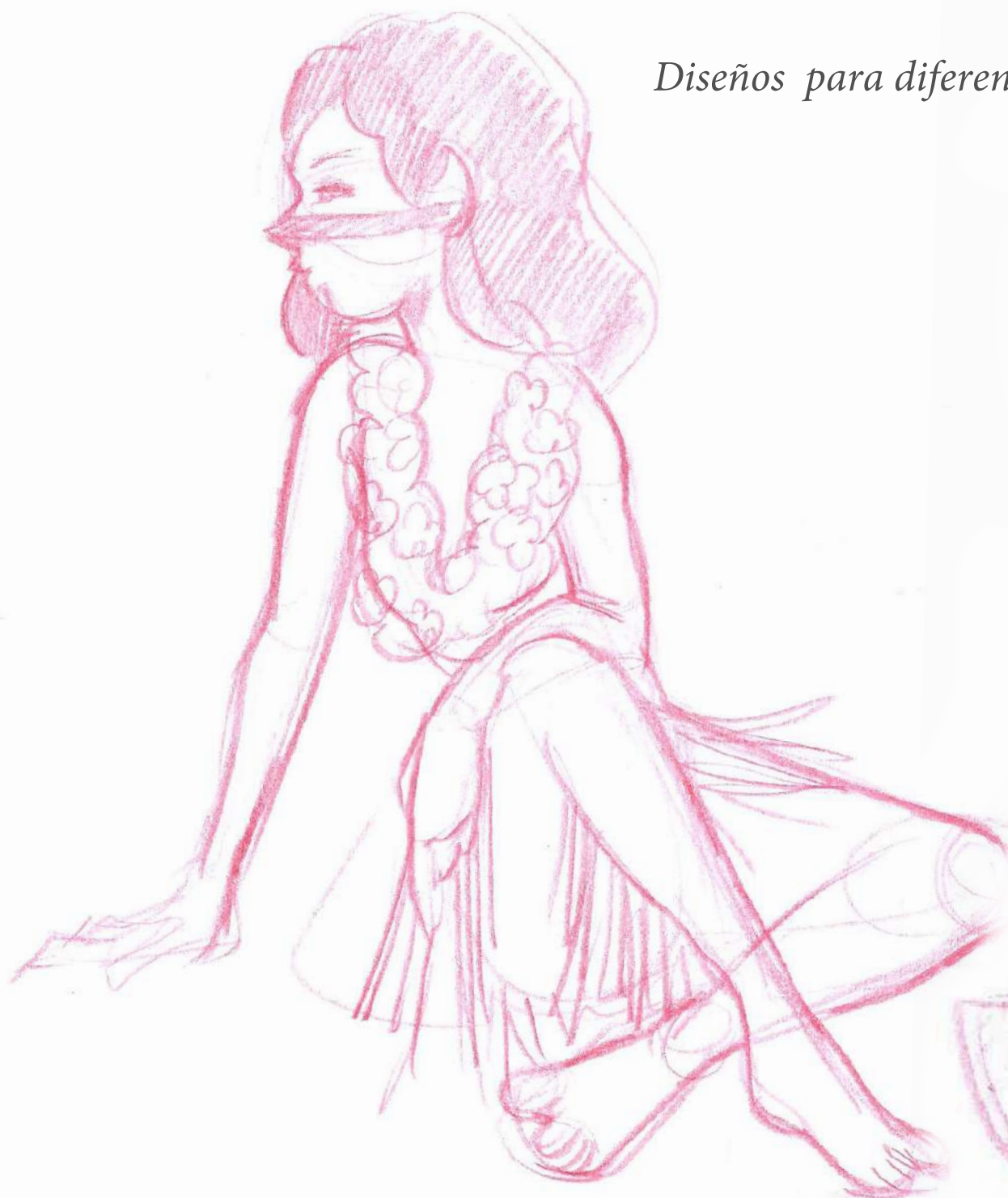

Se le describe como una persona bajita, uniformada como un cazador y con sombrero australiano al más puro estilo Cocodrilo Dundee. Es una característica que he cambiado para completar el traje de cazador un casco de explorador, tomando como referencia al cazador de “Jumanji” y que termina de darle un aspecto ridículo al personaje. No se especifica nada de su forma física, pero para adelantar sus contradicciones y mentiras, lo presento como alguien que ha descuidado su forma y que no aparenta nada en absoluto lo que cuenta cuando narra sus grandes hazañas y cacerías.

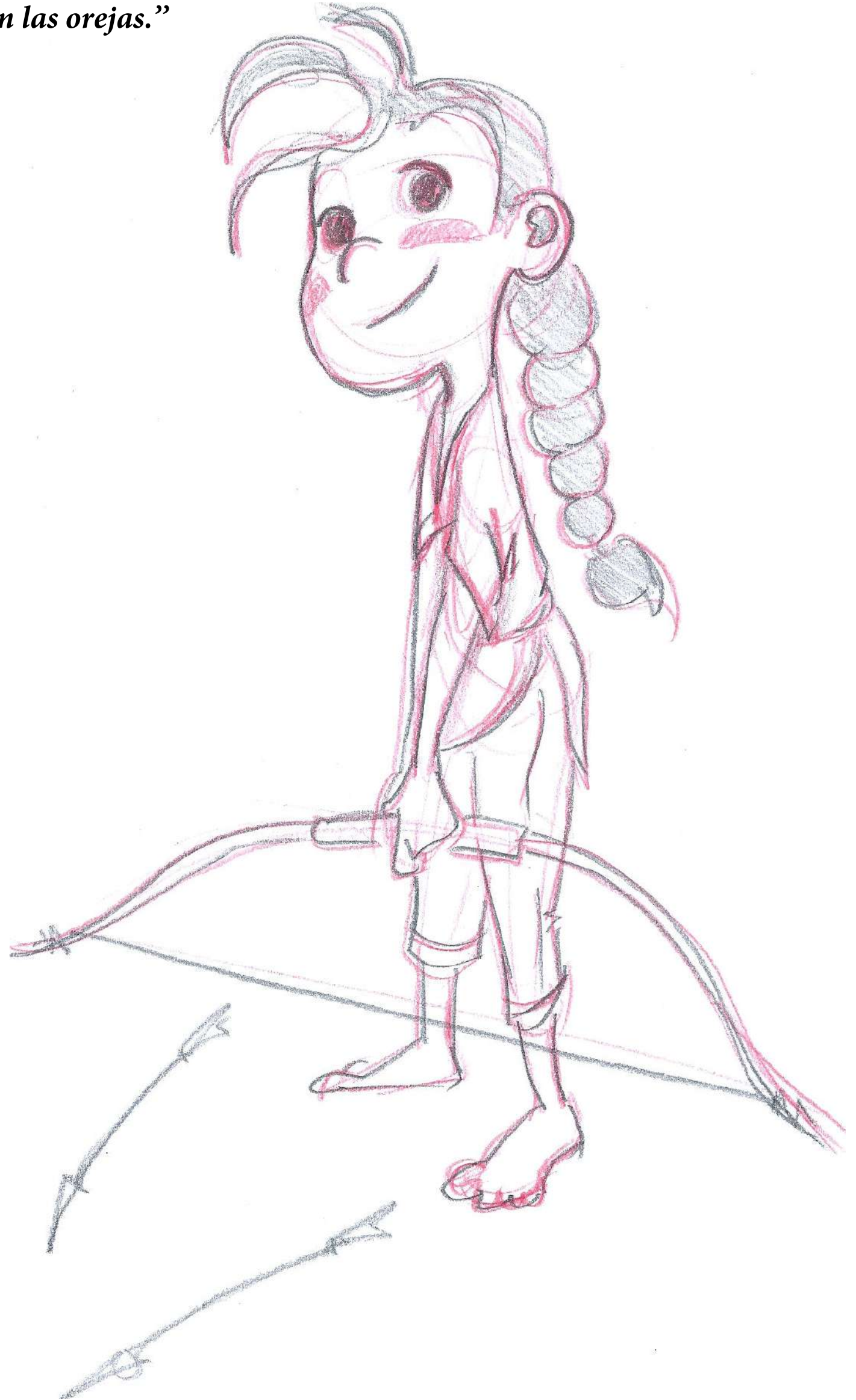

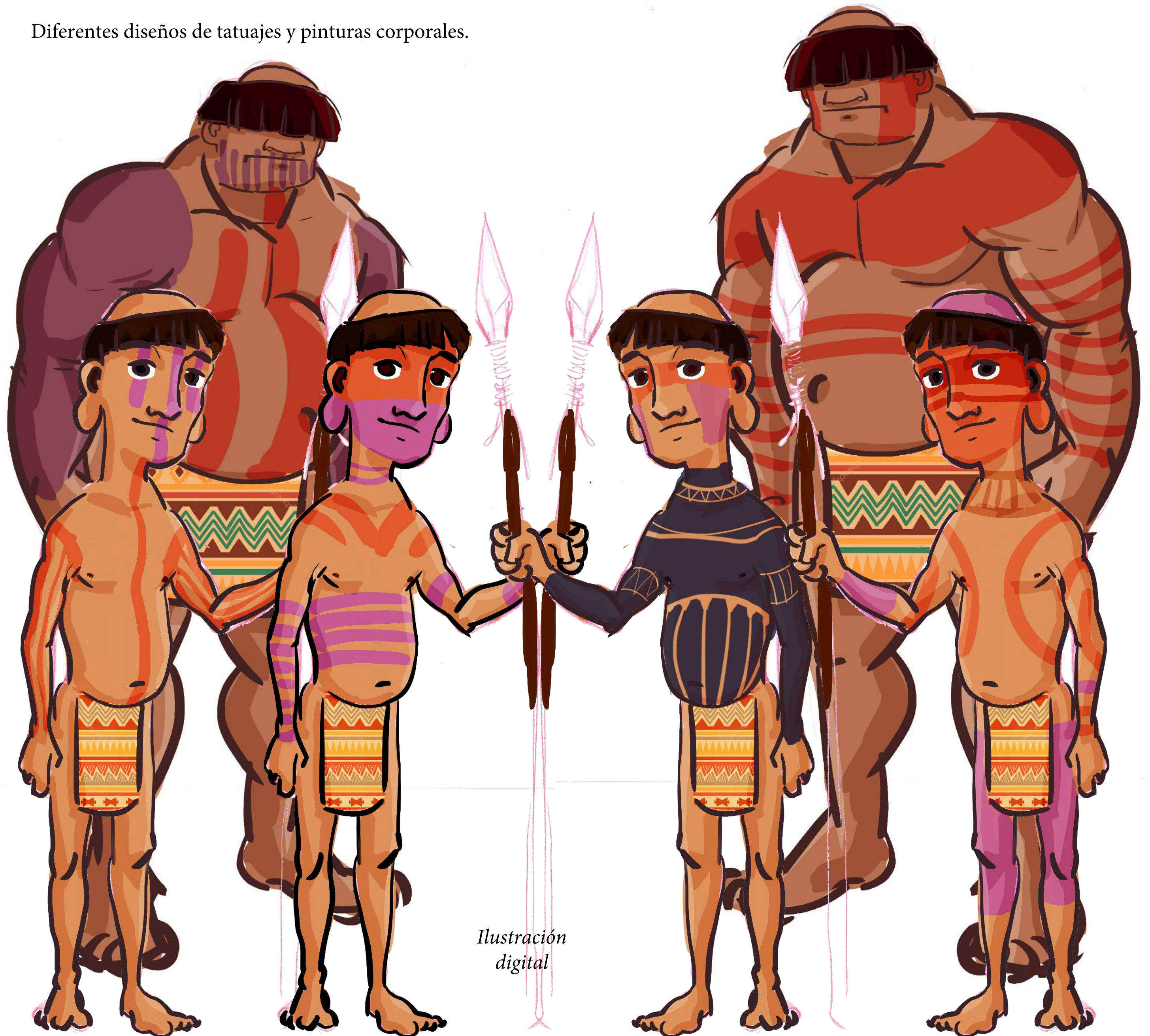
Diseños para diferentes indios.

“(...) los hombre median menos de metro cincuenta y los niños parecían miniaturas humanas. (...) Tenían la piel color bronce y los pómulos altos; los hombres llevaban el cabello cortado redondo como un plato a la altura de las orejas, lo cual acentuaba su aspecto asiático.” “Por todo vestido llevaban dibujos pintados en el cuerpo y algunas plumas o flores atadas en los brazos o ensartadas en las orejas.”

Diferentes diseños de tatuajes y pinturas corporales.

*Ilustración
digital*

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA

- Allende, Isabel. (2002). La Ciudad de las Bestias. Chile: DeBolsillo.
- Cotta Vaz, Mark. (2004). The Art of The Incredibles. San Francisco, USA: Chronicle Books.
- Finch, Christopher. (1994). The Art of The Lion King. New York, USA: Hyperion.
- Goldberg, Eric. (2008). Character animation crash course!. Canada: Silman-James Press.
- Julius, Jessica. (2016). The Art of Brave. San Francisco, USA: Chronicles Books.
- Lasseter, John. (2017). The Art of Coco. San Francisco, USA: Chronicle Books.
- Lasseter, John. (2000). Toy Story. The Sketchbook Series.. Massachussets, USA: Applewood Books.
- Lerew, Jenny. (2012). The Art of Brave. San Francisco, USA: Chronicles Books.